

DOBLAR A LO LARGO DE LA LÍNEA GUY BEN-NER

16 DIC 09 — 28 FEB 10

The Making of a Second Nature, 2008. Dibujo

CA2M

Centro de Arte Dos de Mayo
www.ca2m.org

CONACULTA

Intercambiando los roles de actor y director, la inverosimilitud de las escenas se mezcla con las relaciones reales existentes entre los personajes, más allá del set de grabación. A pesar de que parezca seguir un guión específico, las preguntas abiertas dentro del propio proceso son constantes, como si nunca estuviera seguro del final.

Para la muestra del CA2M, se exhiben una primera serie de vídeos –que abarcan desde el 2000 al 2005- donde el estudio de la figura paterna dentro de la familia se convierte en el punto común, siempre con la intención de extrapolar la situación hacia cualquier sujeto que trata de conformarse dentro de un grupo. *House Hold* (2001), inspirado en la película de Robert Bresson, *Un condenado a muerte se ha escapado*, narra la aventura doméstica de Guy Ben-Ner para escapar de la cuna de su hijo, interpretada ésta como una suerte de jaula personal. En *Moby Dick* (2000), Guy Ben-Ner aprovecha la novela de Melville sobre la utópica búsqueda de la gran ballena blanca, para narrar la historia de una familia cualquiera en su escenario cotidiano.

2/6

House Hold, 2001. Video, 22'35"

Desde principios de los años noventa Guy Ben-Ner (Israel, 1969) ha utilizado como metodología de trabajo, filmaciones donde él mismo y su familia actúan como protagonistas. Sus obras plantean una continua negociación entre lo personal y las relaciones con los demás, al ponerlos en permanente diálogo. Guy Ben-Ner analiza convenciones y arquetipos sociales que convierten sus historias íntimas en pasajes reconocibles para el espectador.

Muchos de los vídeos se inspiran en guiones cinematográficos, cuentos populares y novelas. El análisis de estos pasajes literarios y cinematográficos le permite explotar las convenciones de la narración fílmica: cómo contar una historia, cautivar al público a través de un relato, mantener un grado de tensión y entretenimiento... Al mismo tiempo, contamina la magia de la ficción mostrándonos sin coerciones las entrañas de lo grabado, sin temor a desvelar trucos. El escenario de trabajo en muchas de sus obras, es su propio apartamento familiar, modificado rústicamente para los rodajes con una estética *low tech*. Para Guy Ben-Ner la vida privada está regulada por narrativas externas que se imponen a la libre elección y autoría. ¿Qué significa cuando se descubren ficciones que se desdobl原因 en la realidad?, ¿es uno un lector pasivo de su propia vida?

1/6

Moby Dick, 2000. Video, 12'35"

Aunque no están incluidos en la muestra, forman parte de esta serie algunos trabajos como *Wild Boy* (2004), donde el artista cambiaba el escenario provenzal de la película de François Truffaut, *El pequeño salvaje*, para investigar sobre las convenciones de la moral en la educación de su vástago menor. En *Berkeley's Island* (1999), Guy Ben-Ner se convierte en el Crusoe de Defoe, para narrarnos una particular historia de naufragio dentro de su hogar. Subido a una montaña de arena, construida artificialmente en medio de la cocina, cuenta su experiencia en esta isla incógnita, obviando la realidad circundante. Pareciera que el artista regresa a un estadio infantil con un imaginario inventado a pesar de las vicisitudes del mundo de los "mayores"; sin embargo, su propia voz en off relatando la historia no admite comparación alguna: "My Island is not a metaphor. It is the thing in itself" ("Mi isla no es una metáfora. Es la cosa en sí misma").

En sus obras los escenarios reales se combinan con momentos cómicos, donde el absurdo se convierte en la única manera de reflexionar sobre una situación desesperada. Su figura disparatada e impávida a la vez nos hace pensar en el artista como un Buster Keaton moderno. Igual que el mítico actor, Guy Ben-Ner hace algo más que entretener a la audiencia. En la incongruencia de sus guiones las verdades brotan sin obstáculo. A veces, el gesto acude en sustitución de la palabra, en pleno ejercicio cómico.

"Cuando veo un globo, no lo pincho con una aguja para que explote. No, participo en la celebración como lo hace todo el mundo. Hasta pongo aire en el globo para inflarlo todavía más. De hecho, lo inflo hasta que explota." De esta peculiar manera describe Guy Ben-Ner la operación del absurdo dentro de su obra. Uno deconstruye algo cuando participa, y no al criticarlo desde fuera. Por ejemplo, en *Stealing Beauty* (2007), otro de los vídeos de la muestra, el artista se convierte nuevamente en protagonista de la acción para demostrar cómo se siente completamente atrapado por ciertas convenciones sociales. En este vídeo, Guy Ben-Ner aparece junto a su prole en los decorados de la multinacional sueca Ikea, grabando escenas cotidianas ante la atónita mirada del público que pasea por la superficie comercial.

3/6

La necesidad de enseñarnos el *making off* en muchos de sus vídeos sirve como espejo para explicar la idiosincrasia de nuestro *modus vivendi*: la estrategia desvelada nos muestra aquello que es, pero que no todos quieren ver.

La obra *Tree House Kit* (2005), probablemente uno de los vídeos más característicos del artista, aparece en el espacio del CA2M como instalación principal. Un árbol de madera de cuatro metros convierte al museo en un escenario de naturaleza artificial. En el vídeo que acompaña la escultura, Guy Ben-Ner se convierte en un náufrago obsesionado con el bricolaje. Perdido en su isla misteriosa —cuatro paredes y una alfombra—, transforma el árbol que hay en escena en un sinfín de muebles y objetos domésticos. Como en la película de Buster Keaton *One week*, el vídeo nos narra la obsesión moderna por los objetos prefabricados así como la posibilidad de comprimir los espacios, otorgándoles el mayor número posible de funciones. Espacios estereotipados y similares, donde cada uno tiene que hacer uso de su imaginación para no sucumbir a un estándar de comodidad impuesta.

4/6 *Stealing Beauty*, 2007. Video, 17'40''

Sin tomar una posición concreta, Guy Ben-Ner nos habla constantemente de la ética y la moral con la misma naturalidad con la que deniega cualquier compromiso o posicionamiento ante estas convenciones. Toma prestadas historias, no tanto por una afición fetichista sino como mero ejercicio de supervivencia. Las metodologías de Guy Ben-Ner son tan heterogéneas, las fuentes de inspiración tan diferentes, que todos los géneros son válidos: del documental a la ficción, del vídeo arte al cine, cualquier excusa es un pretexto para poder narrar una historia.

Guy Ben-Ner. Ramat Gan, Israel, 1969. Vive y trabaja en Tel Aviv. La filmografía oficial de Guy Ben-Ner empieza en 1997 con vídeos cortos donde desarrolla la idea del espacio doméstico, la cual mantendrá a lo largo de gran parte de sus obras. Desde entonces ha producido varios vídeos que han formado parte de numerosas exposiciones colectivas y muestras individuales. Entre las exposiciones colectivas destacan *Onlyconnect*, Chelsea Art Museum, Nueva York, 2008; *Real Time: Art in Israel 1998-2008*, Israel Museum, Jerusalem 2008; *History Will Repeat Itself*, Centre for Contemporary Art, Varsovia, 2006; *Traum und Trauma*, Haus der Kulturen der Welt, Berlín, 2005; *Wild Boy*, "Premieres" screening series, MoMA, Nueva York, 2005; *Moby Dick*, MoMA QNS Lobby Projections, Nueva York, 2004; *Becoming father-becoming enfant*, The Bronx Museum, Nueva York, 2004 y *MFA show*, Columbia University, Nueva York, 2003. Ha participado en festivales de vídeo como el *Höhepunkte der Kölner Kunst Film Biennale*, Berlín, 2009; *53rd International Short Film Festival*, Oberhausen, 2007; *Kunst Film Biennale*, Colonia, 2007; *Vídeo X, Momenta*, Brooklyn, Nueva York, 2004 y en bienales como en Shanghai 2008 y Experimenta Playground, International Biennial of Media Arts, Melbourne, 2007.

Entre las exposiciones individuales destacan *Real Life: Ron Mueck and Guy Ben-Ner*, National Gallery of Canada, Ottawa, 2008; *Treehouse Kit*, Museum of Contemporary Art, Montreal, 2007; *Guy Ben-Ner*, Center of Contemporary Photography, Melbourne, 2006; *Honey I Shrunk the Kids*, Contemporary Arts Center, Cincinnati, 2005; y *Elia-A Story of an Ostrich Chick*, 2003, The Hertzeliya Museum, Hertzeliya, Israel.

Para completar la exposición, se exponen dos de sus últimos vídeos: en *Second Nature* (2008), presentada en el Skulptur Project Münster, cambia el escenario familiar y la genealogía de los habitáculos artificiales por un espacio natural donde narra una fábula popular: la historia del cuervo y la zorra, concebida aquí como un spot televisivo. En la escena, el artista nos presenta a los dos entrenadores de animales designados para animar la acción, dirigidos por él mismo. Lejos de hablar sobre cuestiones técnicas, entablan un diálogo absurdo basado en la pieza de Samuel Beckett, *Esperando a Godot* (1953). Conocedor de los artilugios del género fabuloso, Guy Ben-Ner abandona la tradición aristotélica para acercarse a la idea del teatro brechtiano, donde las distintas partes de la fábula deben ser susceptibles de extraerse de la totalidad, sin ánimo de concluir en una moraleja.

I'd Give it to You if I Could But I Borrowed It -Te la daría si pudiera pero la tomé prestada- (2007), es un vídeo que se reproduce sobre una bicicleta estática. Para poder verlo, el visitante tiene que participar activamente con el esfuerzo de su pedaleo, asumiendo un rol activo en la narrativa. En la primera parte de la historia, Guy Ben-Ner y sus hijos resuelven apropiarse de varias obras emblemáticas dentro de un espacio museístico hipotético: *Zerstorte Batterie* de Joseph Beuys, *Rueda de bicicleta* de Marcel Duchamp, la cabeza de toro de Pablo Picasso y el *Cyclograveur* de Jean Tinguely para crear una nueva versión de velocípedo. En la segunda parte del vídeo, Guy Ben-Ner se apropia nuevamente de otra obra; en este caso, aquella mítica pieza de Rodney Graham, *The Phonokinetoscope*, en la que el artista escuchaba esta misma banda sonora, mientras tomaba LSD y paseaba alrededor del Tiergarten berlinés. En la versión de Guy Ben-Ner, la música sirve de hilo conductor para el paseo que el artista y sus hijos realizan por Münster, orgullosos de su elegante y artística bicicleta.

5/6

Doblar a lo largo de la línea. Guy Ben-Ner	16 dic 2009— 28 feb 2010	Visitas guiadas Sáb 12:30 + dom 18:30 H.
De martes a domingo 11:00 a 21:00 H. Cerrado 24, 25 y 31 dic y 1 y 6 ene	Área WI-FI en todo el centro	Entrada gratuita al centro y a todas sus actividades
Otras exposiciones	Auto. Sueño y Materia 8 oct 2009— 10 ene 2010	Sonic Youth etc.: Sensational Fix 30 ene — 2 may 2010
Actividades	Cine los viernes En torno a Guy Ben-Ner Vie 20:30 H. 15 ene-26 feb	Formación del profesorado Visita coloquio a la exposición 12 ene 18:30 H.
	Talleres Taller de creación con Guy Ben-Ner 26-28 feb	
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo www.ca2m.org	Avda. Constitución 23 28931 Móstoles, Madrid Tel. 91 276 02 20	
	Cercanías C5 Móstoles (23' desde Embajadores)	Metro L12 Pradillo

